С.В. МКРТЧЯН
*Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Дизайн среды», АНО ВО «Институт современного искусства»*
*e-mail: 7655682@rambler.ru*

S.V. MKRTCHYAN
*PhD Art History, Professor of the Department of Environmental Design, ANO VO «Institute of Contemporary Art»*
*e-mail: 7655682@rambler.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_68_76

# ДИАЛЕКТИКА ПРОЕКТНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО В ДИЗАЙНЕ

# DIALECTICS OF DESIGN AND ART IN DESIGN

В статье рассматривается взаимосвязь проектного и художественного мышления в дизайнерской деятельности единство которых стимулирует осмысление и интерпретацию разнообразных, иногда противоречивых, объективных фактов, обнаружение неожиданных взаимосвязей этих фактов, приводящих к образованию новых, необычных проектных идей.

The article discusses the relationship between project and artistic thinking in design activity, the unity of which stimulates the comprehension and interpretation of various, sometimes contradictory, objective facts, the discovery of unexpected relationships between these facts, leading to the formation of new, unusual design ideas.

**Ключевые слова:** проектное мышление, художественное мышление, дизайн.
**Keywords:** project thinking, artistic thinking, design.

Предлагаемая статья является продолжением цикла «Проектное мышление и дизайн: многообразие смысловых подходов» [1], где представлен анализ взаимосвязи дизайна как формы выражения проектного мышления и проектного мышления как смыслового содержания дизайна.



Проектное мышление, как диалектичное явление, и дизайн рассматривались в их взаимообусловливающем единстве. Основываясь на этом тезисе в данной статье, мы предпринимаем попытку объяснить, что

— дизайн является не только отражением исключительно проектного мышления в «чистом виде»,

— дизайн больше чем проектное мышление,

— в дизайне сочетаются две формы мышления – проектное и художественное. Последнее часто становится причиной отождествления дизайна с искусством, что приводит к спорам и дискуссиям в профессиональном сообществе.

Одна из основных специфических особенностей дизайна как формы деятельности человека основанной на проектном мышлении заключается в том, что он, с одной стороны, отражает экономические и производственные возможности общества, а с другой — [обеспечивает общество культурными и эстетическими идеями, направленными на будущее и, следовательно, стимулирующими процесс развития тех же производственных и экономических возможностей. Дизайн обслуживает общество как средство невербального общения, как способ обмена впечатлениями, как средство, открывающее человеку возможность воспринимать, интерпретировать и оценить окружающую реальность, обеспечивая при этом контакт между членами общества во всех сферах их деятельности.

Исследование закономерностей развития дизайна возможно лишь при правильном понимании его специфических особенностей, которые делают дизайн при всем его сходстве с искусством и с другими видами творчества особой, относительно самостоятельной формой творческой деятельности. Это необходимо подчеркнуть, так как существует мнение о тождественности искусства и дизайна, ведущее к отрыву дизайна от реальной жизни, т.е. его зависимости от экономических и производственных возможностей общества. Это утверждение приводит к выводу, что основным в дизайне является эстетическая форма, генерируемая художественным мышлением, сохраняющая для будущего свое вечное значение и существующая самостоятельно, вне зависимости от функционального назначения, конструктивных и технологических особенностей предмета, которые являются временными, преходящими, обреченными на отмирание и исчезновение. Сторонники этой позиции рассматривают

дизайн в отрыве от проектного мышления, от общественных отношений в целом и не учитывают его общественно-преобразующую роль.

Дизайн, являясь проектной формой деятельности и отражением технико-экономических и производственных возможностей общества, не может быть объяснен только имманентными законами развития искусства, основанной на художественном мышлении. Дизайн — [наиболее сложный и тонкий вид человеческой деятельности — [непосредственно связан с жизнью людей, с реальными потребностями общества. Искусство же может существовать в отрыве от социальной и общественной ситуации.

В дизайне отражается логически осознанная реальная действительность. Он оперирует категориями, отличными от категорий искусства. Это категории логики, проектного мышления, которое на основе представлений о реальной жизни генерирует творческие идеи. В искусстве отражается выработанный художественным мышлением и восприятием образ реальной действительности. Искусство «живет» категориями, отличными от категории экономики, технологии и потребительских ориентаций. В искусстве воплощается художественный образ как специфическая форма отображения объективной действительности. Художественный образ в искусстве передает личные переживания автора, для него существенно важные, только им замеченные явления действительности, его субъективную интерпретацию, которые не всегда соответствуют общественным потребностям.

Художественный образ раскрывает своеобразие творческого метода в искусстве, где происходит художественное осмысление субъективных образов объективного мира. Художественное мышление как самая эффективная форма достижения образа, является основой творческого метода в искусства. Дизайн как основная форма реализации проектного мышления неразрывно связан с его теоретическим и практическим методами.

В искусстве создаются зрительные представления, в дизайне — [наглядные и тактильные. Именно поэтому искусство и дизайн являются своеобразным средством общения людей между собой, особым способом трансляции мыслей и чувств, отражающих действительность. Однако между искусством и дизайном как факторами, инициирующими информационный взаимообмен между людьми, есть существенная разница. Искусство, являясь формой идейно-эстетического общения между людьми, обеспечивает общество эстетическими идеями и проявляет их в форме



художественных образов. Тогда как произведения дизайна не могут быть поняты без учета его потребительского характера, влияющего на форму и характер общения между людьми. Но оперировать понятиями потребительского предпочтения отнюдь не значит видеть в общественных явлениях только потребительские стремления и прилагать один и тот же критерий к различным, иногда противоречивым ситуациям. Игнорирование действительной эстетической ценности объектов дизайна приводит к упрощенчеству и однообразию.

Дизайн обслуживает общество во всех без исключения сферах его жизнедеятельности, без него невозможна ни духовная, ни материальная жизнь общества. Искусство же обслуживает/обеспечивает общество исключительно эстетическими идеями.

Сфера искусства несравнима со областью применения дизайна. В искусстве, как в субъективном отражении действительности, находят художественное выражение разные взгляды на действительность. Из этого, однако, не следует, что эстетические взгляды могут быть отражены только в произведениях искусства. Они проявляются в разных формах: в образе жизни, потребительских предпочтениях, в предметном окружении в целом и, следовательно, в дизайне.

Чтобы полнее представить различие между искусством и дизайном, необходимо вспомнить, что на первых, низших ступенях развития человека доминирующей была утилитарная целесообразность предметного окружения без участия искусства. Искусство зародилось не одновременно с зарождением общества, а лишь на определенной ступени его развития [2, с.32].

Искусство не могло ни возникнуть, ни развиваться вне зависимости от «дизайнерского» (проектного) отношения к действительности. Предметное окружение, со временем приобретавшее эстетические качества, стало основой возникновения искусства. Поскольку тогда предмет или вещь являлись основными средствами закрепления и материализации художественных образов. Предметное окружение, играющее основную роль в формировании и материализации эстетических ценностей, являлось предпосылкой зарождения и развития искусства.

Искусство и дизайн имеют свою специфику, они являются особыми формами познания мира. Дизайн воплощает в жизнь то, что необходимо для жизнедеятельности, соответствует критериям каждого человека и общества в целом. Это достигается посредством отбора и обобщения

существенно важного, характерного, типичного и востребованного. В дизайне прежде всего вырабатывается реальная характеристика объекта, обусловленная внутренней взаимосвязью всех факторов (форма, материал, конструкция, функция, образ) существования этого объекта. Эти факторы специфичны именно для конкретного объекта и не являются общими. Поэтому объективная действительность является основой дизайна и источником его содержания, смыслом которого является создание будущей новой материальной и духовной действительности. Тогда как искусство создает ничего такого, что нацелено на будущее, потому его достоинства определяются прежде всего новизной взгляда на настоящее, оригинальностью образной интерпретации действительности. Необходимо отметить, что ориентированность на настоящее — это не строгий натурализм, подразумевающий банальное копирование случайных явлений и раздувающий значение очевидных фактов действительности, исключающий субъективную интерпретацию и творческую фантазию. Натурализм в искусстве и дизайне приводит в первом случае к разрушению образной основы, во втором — [к уменьшению эстетической привлекательности предмета. В дизайнерской практике это проявляется в случаях строгой ориентированности на экономическую или технологическую целесообразность предмета.

Отождествление творческого метода искусства, основанного на художественном мышлении, с методом дизайна представляется результатом недооценки специфики дизайна как особой формы преобразования действительности.

Искусство и дизайн не тождественны, но вместе с тем у них общее предназначение — непосредственно влиять на формирование духовного облика человека.

Противопоставление проектного мышления художественному в дизайне может быть серьезной ошибкой, это носит не абсолютный, а относительный характер. Их отличие заключается не в содержании, а в способе обработки заданного содержания. Дизайн есть нечто большее, чем простое выражение художественного, чувственно-наглядного или проектного отношения к предметной реальности. Дизайну свойственно внутреннее единство художественности и проектности, абстрактности и реальности, анализа и синтеза, объективности и субъективности, утилитарности и чувственности.

Вопрос о соотношении проектного и художественного мышления в дизайне выступает, прежде всего, как соотношение между объек-



тивным и субъективным восприятием и интерпретацией действительности. Проектное мышление в дизайне способствует осуществлению объективного, конкретного, обусловленного материальностью познания предметного мира. При этом понятия объективности, конкретности и материальности познания не отрицают возможность чувственного и художественного восприятия и интерпретации. Уникальность дизайна как области творческой деятельности заключается именно в том, что художественное и проектное мышление являются неразделимыми внутренними противоположностями, диалектическое единство которых стимулирует процесс дизайнерского творчества.

Дизайнерская идея проявляется и воспроизводится благодаря единству проектного и художественного мышления, как неразделимой целостности многообразных смысловых определений, то есть системно соединенных категорий, содержание каждой из которых отражает ту или другую смысловую особенность предмета и определяет направление дизайнерской деятельности.

В дизайне проектное и художественное мышление отличаются как разные исходные характеристики действительности. В первом случае действительность воспринимается с объективной точки зрения, во втором — [с субъективной. Это отличие проявляется в разных теоретических или практических предпосылках и представлениях о проектируемом объекте, а не в той реальной материальной форме, в которой по сути выражается не отличие, а взаимосвязь объективного и субъективного.

Единство проектного и художественного мышления в дизайне стимулирует осмысление и интерпретацию разнообразных, иногда противоречивых, объективных фактов, обнаружение неожиданных взаимосвязей этих фактов, приводящих к образованию новых, необычных проектных идей.

Дизайн следует понимать не как профессию, ориентированную на перечень нормированных правил, диктующих совместное или раздельное применение рекомендованных готовых проектных действий, но как профессию, нацеленную на постановку и достижение научных и художественных результатов, как деятельность, предназначенную для создания реальной, объективной действительности.

Процесс дизайнерской сферы предполагает выявление неких общих, наглядно одинаковых, нормативных характеристик предмета и их фиксирование в проекте. Это является элементарным, но необходимым

действием в дизайне. Специфические сложности и противоречия проектного процесса проявляются, когда появляется необходимость с помощью художественных приемов показать объективный смысл предмета, обнаруженная благодаря проектному мышлению, и демонстрировать его эстетическую уникальность и культурно-духовное значение. Художественное мышление способствует выходу дизайна за рамки простого обобщенного изучения эмпирических данных и выражения этих данных в проектном замысле. Дизайн становится особым видом познания действительности, который обнаруживает и объясняет незамеченные закономерности действительности, не совпадающие с давно известными, которые обнаруживаются и объясняются способом элементарного сравнения.

Утверждая факт единства проектного и художественного мышления, очень важно отметить, что художественное мышление в дизайне не подразумевает абсолютизированный акт художественного отношения к предмету (например, всевозможные инсталляции). В дизайне художественное мышление применяется осознанно, с целью достижения объективной материализованной истины, не только эстетической привлекательности и образности предмета, но и функциональной востребованности и технологической целесообразности. Поэтому утверждение, что специфика дизайна — [исключительно его художественность, не совсем соответствует действительности.

Дизайн не может, как искусство, ограничиться только чувственным восприятием действительности и интуицией. Он предназначен решать реальные задачи в границах логики и быть нацеленным на достижение художественных результатов. Поэтому в дизайнерской деятельности часто возникает проблема поиска и осмысления существенно общего в предметном окружении. Проблема в том, что в процессе поиска возможны противоречия между проектным и художественным подходами к проектируемому объекту. Если проектное мышление направляет поиски в сторону обнаружения общего, одинакового и целесообразного в конструктивном, технологическом и материальном смысле с намерением создания принципиально нового предмета, то художественное мышление не ориентируется на обнаружение простого общего смысла. Оно направлено на поиски такого смысла, который определяет духовную специфику предмета, такого общего, которое является важнейшим, основным и существенным для понимания духовной ценности предмета. В этой ситуации критерием выбора становится ответ на вопрос: что существенно



и не существенно для конкретного предмета? Ответ на этот вопрос переносит проблему в область воли, сознания, целей и потребностей субъекта (дизайнера).

Какими требованиями надо руководствоваться в дизайнерской деятельности, когда ставится задача выработки идеи, строящейся на объективных признаках, демонстрирующих беспристрастный, не зависящий от воли субъекта (дизайнера) смысл предмета? Как отличить важнейшие, наглядно выражающие внутренний смысл предмета признаки, от второстепенных, иногда случайных признаков, которые не передают информацию о необходимости и смыслах предмета?

Дизайн предоставляет в качестве своего продукта такие решения, которые выражают внутренние, существенные особенности предмета. Именно единство художественного и проектного мышления в дизайне формирует ту позицию, с которой становится возможным транслировать объективно существенные, первичные особенности проектируемого объекта. Охарактеризовать специфику предмета дизайнерской деятельности — [значит показать, что дизайн создает не какую-либо художественную абстракцию, не просто нечто отвлеченное и субъективное, а конкретное и объективное, отражающее единство противоположностей — [художественного и проектного. Единство проектного и художественного мышления в дизайне дает не только формальную, но в большей степени логическую характеристику содержания предмета. Это и значит, что логикой дизайна является логика содержания, а не внешней формы. Задача выявления такого существенно-общего, которое соответствует требованиям одновременно и проектного и художественного мышления, является синергетической сутью дизайнерской деятельности, превращает дизайн в уникальнейшую область деятельности.

Проектное мышление направлено в сторону конкретного, объективного понимания предмета, в сторону формирования истинного, беспристрастного теоретического и практического представления о предмете, в сторону понимания смысла предмета в процессе его функционирования и необходимости его значения в разных контекстах.

Художественное же мышление направлено в сторону выработки образа предмета и акцентуации его значимости в зависимости от контекста. Так, обычное кресло в жилой среде и в кабинете высокопоставленного чиновника по критериям проектного мышления одинаковы — выполняют одну и ту же функцию, похожи по конструктивным, техно-

логическим и формальным признакам. И лишь благодаря художественному мышлению кресло приобретает образ и значимость, соответствующие контексту. В первом случае транслирует идею комфортности и отдыха, во втором случае — [идею важности, строгости и «величия» места. В дизайне, где сочетаются эти две формы мышления, предмет как объект проектного воздействия воспринимается и объясняется не как следствие случайных внешних обстоятельств, а как результат осознанных, основанных на критериях проектного и художественного мышления действий.

Таким образом, дизайн мыслим и потенциален исключительно в форме единой системы категорий проектного и художественного мышления, диалектическое единство которых дает возможность акцентировать ту существенную характерную сторону предмета, которая является первичным и обязательным условием формирования и проявления всех остальных характеристик этого же предмета, отражая их взаимодействие во всех обусловленных функционированием предмета ситуациях.

Проектное мышление в сочетании с художественным отрицает простое аналитическое деление предмета на безразличные к нему составные элементы с целью достижения чего-либо другого (как правило не нового) и предлагает другой путь достижения цели — [восхождение от проектного к художественному. Именно преднамеренное применение способа восхождения от проектного к художественному дает возможность разрешить все те практические, теоретические и методические сложности, которые возникают при их раздельном применении в дизайне. Способ движения от проектного к художественному является единственным методом формирования творческих идей, в которых проявляется творческое отношение к предмету и когда предмет становится продуктом творчества.

Восхождение от проектного к художественному — [единственный путь понимания процесса развития предмета от простого к сложному, понимания всех обстоятельств и форм существования предмета в реальной действительности.

**Список литературы**

**1.** *Мкртчян С.В.* Проектное мышление и дизайн: многообразие смысловых подходов // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2022. — № 4–2. — С. 284–292.

**2.** *Воронов Н.В.* Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 1. — М. «Союз Дизайнеров России», 2001.



ЛЮ ЯН

*Аспирант РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)*
*e-mail: wasd2com@qq.com*

Ю.В. НАЗАРОВ

*Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)*
*e-mail: nazaret48@yandex.ru*

LIU YANG

*Postgraduate student of the Russian State University A.H. Kosygin (Technology. Design. Art)*
*e-mail: wasd2com@qq.com*

Y.V. NAZAROV

*Doctor of Arts, Professor, Professor of Department of Environmental Design of the Russian State University A.H. Kosygin (Technology. Design. Art)*
*e-mail: nazaret48@yandex.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_77_87

## ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ «КОНСТРУКТИВИЗМ» НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ КИТАЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ

## INFLUENCE OF THE «CONSTRUCTIVISM» STYLE ON THE WORKS OF CHINESE DESIGNERS

Советский Союз всегда был в авангарде мирового культурного и художественного развития, достижения СССР в этих и других жизненно важных областях получили глобальное признание. Изучая современный дизайн, нельзя обойти вниманием и особый период в развитии новой творческой профессии, возникшей в условиях советской социалистической системы. Речь идет о конструктивистском движении, сформировавшемся после Октябрьской революции и ставшим одним из самых заметных направлений художественного проектирования 20–30-х годов